从《霓裳羽衣曲》浅析唐代法曲的特征

■ 李建荣（河南师范大学音乐学院）

《霓裳羽衣曲》是唐代法曲的经典之作，代表了唐代法曲的最高成就。法曲的乐器分为三类，分别是管乐器、弦乐器和击乐器。法曲中女装主要趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格，男装样式简单，主要分为礼服和便服两种。法曲是清乐、胡乐、俗乐、雅乐、道曲和佛曲这些音乐形式的集合体。法曲是一种高度发达的宫廷音乐，具有不可替代的坚固地位，后世的戏曲、教坊、词体歌曲以及日本的雅乐受法曲影响颇深。

目前，国内外对唐代法曲都有一定的研究，而对法曲的风格特征没有系统的研究。为此，本文专门就这个问题作粗浅梳理。

■ 唐代法曲的基本情况和代表作《霓裳羽衣曲》

1、唐代法曲的基本情况。

唐代梨园演奏的曲目，称为法曲，梨园法曲是供奉于内廷的唐代音乐的精华，是大曲的一个组成部分，也是宫廷燕乐的一种形式。 但是历史上对于法曲的解释没有一个固定的定义，其中运用较广泛的一种解释为：法曲又名法乐，始见于东晋《法显传》，因用于教法会而得名，这是指其名称由来而言。

目前，学术界对法曲的性质还没有达成一致的意见，岸边成雄认为法曲是唐代的正乐，他说“至于法曲,则系玄宗在梨园亲自教授之音乐,系正乐之意（但非佛教法教之意)，其主要内容为汉朝清商三乐之遗声（清乐)，其中有名者计有《堂堂》、《大白纻》、《十二时》、《泛龙舟》等曲，惟玄宗所教之法曲，则系以玄宗帝所作之《景云》、《九真》等诸曲为主体，并吸收一部分《破阵乐》、《庆善乐》等二部伎曲，其中以《霓裳羽衣》和《赤白桃李花》较著名……因其道教思想背景极浓故有法曲之名，而一般则成为道调法曲者。”李昌集认为法曲以“古乐”为本，法曲之法乃“楷模”“典范”之意，是地道的华乐。杨荫浏也在《中国古代音乐史稿》中写到:“法曲的主要特点是在它的曲调和所用的乐器方面，接近于汉族的清乐系统，比较幽雅一些。”则是指其风格接近于汉族民间音乐。笔者认为唐朝当时经济繁荣、交通便利、民族之间的文化交流频繁，必然音乐也容纳百川，吸取百家之长，法曲应该是以清商为基本元素再融合部分的道曲、佛曲以及若干外族音乐，从而形成的一种音乐。秦序先生也表达过这样的观点，他认为唐代法曲的曲调、乐器，“更接近汉族传统的清商乐”，但同时“也广泛吸收其他胡俗乐成分”。

2、《霓裳羽衣曲》的基本情况。

《霓裳羽衣曲》主要描写的是唐玄宗向往神仙的生活而去月宫见到仙女的神话，其舞、其乐、其服饰都著力描绘虚无缥缈的仙境和舞姿婆娑的仙女形象，给人以无限想象的空间和身临其境的艺术感受。白居易有《霓裳羽衣舞歌和微之》诗，对此曲的结构和舞姿作了细致的描绘：全曲共有三十六段，分散序（六段）、中序（十八段）和曲破（十二段）三部份，融歌、舞、器乐演奏为一体。全曲 36 段，表现了中国道教的神仙故事。

代表作《霓裳羽衣曲》的特点

调式——商调

服饰——用白练且用羽毛作为装饰；有羽毛图案的舞衣

舞蹈形式——独舞或者群舞

伴奏乐器——磬（唐代指铜钵）、筝、箫、笛、箜篌、筚篥、笙等金石丝竹。

结构——此曲有 36 段，包括 6 段的散序、18 段的中序和 12 段的曲破这三个部分。散序是自由节奏的散板，作为前奏曲，演奏的形式以独奏或轮奏为主，不含舞蹈和歌唱；中序又称作拍序或歌头，是一个抒情乐段，采用慢板的节奏，中间会出现由慢转快的几次变化，其中的歌曲与舞蹈要按照乐曲的节拍进行；曲破又称作舞遍，主要以舞蹈为主，是全曲的高潮，它的特点是旋律细碎、急促，且声音铿锵有力，速度的特点主要是散板--慢板--加快速度--急拍--慢板。

■ 从《霓裳羽衣曲》看唐代法曲的特征

1、法曲所用的乐器及特征。

据《中国音乐史略》介绍：《霓裳羽衣曲》使用的乐器除磬、筝、箫、箜篌、筚篥、笙等金石丝竹之外，唐文宗时又增加了琴、瑟、筑、跋膝管、竽等，由此我们可以看出唐代法曲使用的乐器

种类非常丰富。

① 主要的乐器种类

管乐器——笛，篪，萧、筚篥，笙，贝，叶，笳，角等；

弦乐器——琴，瑟，三弦琴，筝，箜篌，琵琶，五弦，筑，击琴等；

击乐器——方响，钟，钲，铎，铙，铃，钹，磬，拍板，节鼓，腰鼓，羯鼓，毛员鼓，都昙鼓，答腊鼓，鸡娄鼓，齐鼓，担鼓，连鼓，鼗鼓，桴鼓，铙鼓，王鼓，铜鼓以及鼓吹乐所用的另一些鼓等。

② 主要乐器的特征

《新唐书·礼乐志》中讲到："初，隋有法曲，其音清而近雅。其器有铙、钹、钟、磬、幢箫、琵琶。"我们主要阐述这几种乐器。

铙——青铜乐器，最初是为军中传播号令而使用的。最早流行于商代晚期，周初沿用，主要特点是小而声清。

打击乐器，形制与钹相似，中间隆起部分较小，其径约是全径的五分之一，大小相当的铙与钹，铙所发的音低于钹而余音较长，其音色清亮，带有深沉的水音且延续音长。

钹——打击乐器，古称铜钹、铜盘，民间称镲。它的直径通常为30~50厘米。钹的声音宏亮、浑厚，余音较短。铙常与钹在民间配合使用，用于民间吹打乐和戏曲伴奏。除汉族外，钹在众多少数民族中也流行。

钟——打击乐器，盛行于青铜时代，在古代"八音"分类法中属于金部，它在古代不仅是乐器，还是地位和权力象征的礼器。王公贵族在朝聘、祭祀等各种仪典、宴飨与日常燕乐中，广泛使用着钟乐。

磬——打击乐器，质地不断改良，从原始的石制磬，发展到后来的玉制、铜制的磬，为"八音"中的"石"音磬,最早用于劳动人民的乐舞活动,后来用于历代帝王、上层统治者的殿堂宴享、宗宙祭祀、朝聘礼仪活动中的乐队演奏，成为象征身份地位的"礼器"。唐宋以后兴起新乐，磬就用于祭祀仪式的雅乐乐队。

幢箫——吹管乐器，它比笛子长且细，竹制。幢箫的音色圆润轻柔，幽静典雅，适于独奏和重奏。

琵琶——弹拨乐器，穿透力强。高音区明亮而富有刚性，中音区柔和而有润音，低音区音质淳厚。《琵琶行》所描绘的"大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘"，"银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛"，就是琵琶演奏效果的最好写照。

2、法曲的服饰特征。

唐朝对其它民族的文化一直采取兼收并蓄的政策，尤其在盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时候，更是广泛吸收印度和伊朗文化，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑之中，就充分体现出来，在服饰方面，也是广泛吸收西域、吐蕃服饰的特点，因而"浑脱帽"、"时世妆"融入我国文化之中并流行起了。唐代在这个时候已经形成了自己独特的服饰特点。

(1) 唐代女装的特征。主要是裙、衫、帔的统一。妇女们的服装，逐渐出现了袒胸露臂的形象。裙子颜色丰富多彩，紫、黄、红、绿争艳斗研，其中红色最为盛行。唐代的服饰图案，以真实的花、草、鱼、虫为主流，同时不抛弃传统的龙、凤图案，而窄袖衫襦、长裙、胡服、女着男装也成为当时的主流，唐朝服饰图案的设计在这时趋向于表现自由、开放、丰满、肥壮的艺术风格。在《霓裳羽衣曲》中就可以看到舞者身穿白色的纱裙，绣上羽毛做装饰，能给人一种虚无缥缈仙境的感觉和舞姿婆娑仙女的形象，用这样的方式可以使艺术得到升华。

(2) 唐代男装的特征。主要流行幞头袍衫的装扮。从大的方面可分为两部分，即礼服和便服。礼服也称为冠服，主要适用于大型的公共场合。便服也叫常服，主要适用于日常的生活中。冠服主要是高冠革履、衮衣海带，常服则由幞头、袍衫、靴带组成。当时的服装受传统礼仪影响，所以反映在律令上的主要是冠服制度。这时主要流行的服饰是这几种：幞头（又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服）；帽子（随季节和地区而有所不同）；半臂（从西北传入中原，同今天的坎肩类似）；袍衫袄子（这时最盛行）；靴鞋（这时最盛行）。

3.法曲中的音乐成分。唐代法曲之所以那么繁荣，不能不归功于其宽松的政治环境、发达的经济基础，尤其是和其它少数民族音乐的融合，而唐代各族音乐的交融也为唐代法曲的发展提供了最方便的条件。例如南北朝以来属于清乐系统的汉族民间音乐与各少数民族音乐经过长期交流与融合，在隋唐时代就已产生称为"曲子"（城镇集市中广泛用于填词的民间常用曲调）的新民歌。与此同时，西凉、龟兹、疏勒、高昌等少数民族音乐，不断传入唐朝，这更加为唐代法曲的繁荣添砖增瓦，因此唐代法曲中就蕴藏了丰富多样的音乐成分。

(1) 法曲中清乐的成分。清商乐起源于我国东晋南北朝间，承袭汉、魏相和诸曲，吸收当时民间音乐发展而成的伎乐的总称，亦名清商曲，隋唐时简称清乐，主要流行于长江中下流地区。

《通典》："清乐者，其始即清商三调是也，并汉氏以来旧曲……大唐武太后之时，犹63曲。今其辞存者有……堂堂……等共32曲……自长安以后，朝廷不重古曲，工伎转缺，能合于管弦者，唯……堂堂……等八曲。"可见，法曲代表作《堂堂》就是以清乐为成份的法曲，在可考的24曲法曲中，除《堂堂》之外，《思想乐》，《王昭君乐》，《玉树后庭花》，《泛龙舟乐》四曲也基本可以判定是清乐或由清乐变化而来的。所以,认为法曲接近传统的清乐或说法曲保留了前代清乐的内容是合理的。需要指出的是，法曲中含有清乐的成份，但并不是说法曲就等于清乐。

(2) 法曲中胡乐的成分。胡乐:中国古代汉人称除了汉人以外部族的人，通常是指中国北方以及西方的游牧民族的人为胡人，而它们的音乐则被称为胡乐。

法曲中还有胡乐成分,这是可以肯定的，就拿《圣明乐》来说，它是开皇六年高昌所献，其歌曲有《善善摩尼》，解曲有《婆伽儿》，舞曲有《小天》，又有《疏勒盐》，乐器有竖箜篌，琵琶，五弦，笙，笛，萧，筚篥，毛员鼓，都昙鼓，答腊鼓，腰鼓，羯鼓，鸡娄鼓，铜拔，贝等，从曲目和乐器看，称它为胡乐是毫无疑问的。而《霓裳羽衣曲》又是根据西域《婆罗门曲》改编的，所以其胡乐成分是显而易见的。由此可见，梨园法曲中吸收了一定程度的胡乐成分。

(3) 法曲中俗乐的成分。俗乐:指除雅乐、二部伎、多部伎、清乐、西凉乐等正乐之外的来源于中原地区民间的乐曲音乐的通称。

"在可考的法曲中，《倾杯乐》、《五更转乐》、《万岁长生乐》和《饮酒

乐》基本可以判定为俗乐或从俗乐变化而来。《倾杯乐》为六言的‘艳曲’，安禄山也可以演唱，应该是俗乐。《万岁长生乐》可以‘为虏蹋歌’，也应当是俗乐。《五更转乐》和《饮酒乐》从名称上推测也可能是俗乐。所以说，梨园法曲中吸收了一定程度的俗乐成分。”

(4) 法曲中雅乐的成分。雅乐：即“优雅的音乐”，它是中国古代的宫廷音乐。雅乐的体系在西周初年制定，最初是将音乐作为教化功能的工具之一，与法律和礼仪共同构成了贵族统治的支柱。后一直是东亚乐舞文化的重要组成部分。

《唐会要》：“天宝十三载七月十日，太乐署供奉曲名，及改诸乐名。……林钟角调：……《赤白桃李花》。”则《赤白桃李花》本出太乐署，当是宴享雅乐。除此之外，法曲中的《云韶乐》《一戎大定乐》等都具有雅乐的性质，《云韶乐》为宴享雅乐确定无疑，《一戎大定乐》为燕乐，后收入立部伎，同样是宴享雅乐，所以说，梨园法曲中吸收了一定程度的雅乐成分。

(5) 法曲中道曲和佛曲的成分。道曲:顾名思义就是道教的歌曲，最早源于东汉顺帝年间。

佛教:顾名思义就是佛教的歌曲，现在，中国佛乐已经演化为中国的音乐风格，而它的演化过程最初就是始于唐代。

“今蒲州逍遥楼楣上有唐人横书，类梵字。相传是《霓裳》谱，字训不通，莫知是非。或谓今燕部有《献仙音曲》，乃是遗声。然《霓裳》本谓之道调法曲，今《献仙音》乃小石调耳，未知孰是？’《献仙音》是《霓裳》的遗声，也则应该是道曲。邱琼荪认为《献天花》是唐教坊杂曲，据其曲名，可能表现佛教内容，并与佛教音乐有关。崔令钦《教坊记》曲名中有《献天花》，则《献天花》是教坊曲。所以说，梨园法曲中吸收了一定程度的道曲和佛曲成分。

4、法曲的基本特征概括。

从以上资料我们可以看出，在当时，法曲所用的乐器种类繁多，主要是管乐器、弦乐器、击乐器三种，而铙、钹、钟、磬、幢箫、琵琶又是最为常用的乐器。法曲的音色清而近雅，给人一种心旷神怡的感觉，可以陶冶情操，因此受到大家的喜爱，其中又以《霓裳羽衣曲》的影响力最大。在服饰上法曲受民族融合的影响，在唐代的服装中可以看到许多其它民族服装的元素。无论是形制还是图案都表现出多元化和开放化的特点，唐代女装主要是以自由、丰满、肥壮为主要特征，这和当时人们开放的思想是息息相通的，男装相对比较简单一些，以幞头袍衫为尚。法曲的性质也是纷繁复杂，融合了众多民族音乐的精华，具有清乐、胡乐、俗乐、雅乐、道曲和佛曲这些音乐成分，可是尽管它们都称为法曲，但它们都保留了各自在音乐上的特点。而从现存的资料看，确实很难辨别哪种更具优势，因此我们可以得出这样的结论，法曲是这些音乐形式的集合体，而不是新颖的独立的音乐形式，这是因为它吸收了众多民族音乐的精华，才使得自身不断繁荣，赢得在中国音乐史上的辉煌地位。

■ 唐代法曲的地位与影响

1、唐代法曲在唐代音乐中的地位。

唐玄宗李隆基是一位政治家、思想家同时也是一位多才多艺的音乐家，他酷爱法曲，他设立了“梨园”，“梨园”有内廷梨园与宫外梨园两种，都是培养选拔音乐人才的教育机构。内廷梨园是唐玄宗亲自执教的地点，主要教学内容是对梨园艺人传习法曲。据最具代表性的唐代法曲就是经唐玄宗改编的《霓裳羽衣曲》，除此之外还有《思想乐》，《王昭君乐》、《善善摩尼》、《倾杯乐》、《五更转乐》、《万岁长生乐》、《赤白桃李花》、《献天花》这些名曲，将法曲推到了顶峰的地位。文人墨客也都喜爱法曲，例如唐代大诗人白居易有一首《霓裳羽衣歌》，生动、形象地描绘了《霓裳羽衣曲》表演时的盛况和其结构形式，这就给民间喜爱法曲营造了一个极好的氛围。唐代法曲演出时歌、舞、器乐并用，场面宏大，色彩缤纷，是一种高度发达的宫廷音乐，深受大家喜爱，再加上统治阶级的开放政策和音乐思想，更加奠定了唐代法曲不可替代的坚固地位。

2、唐代法曲对后世音乐的影响。

唐代法曲继承了传统的基础，吸收了大量国内外各民族民间舞蹈，因此艺术元素丰富多彩，所以给后世的音乐发展提供了丰富的养料，后来法曲的不少曲调进入戏曲音乐，成为传统的曲牌被广泛运用，例如《琵琶记·丹陛陈情》一折就是。另外，法曲所用的节拍、节奏变化的方法，对戏曲音乐的影响更为深远。后世南北曲、昆曲所采用的套曲形式，还有梆子、皮簧这些剧种，都从不同程度继承了唐代法曲的传统。

后世的教坊受法曲影响颇深。在宋代它的作用与唐代类似，以演奏宴乐所用的殢乐为主。在北宋时，分成大曲部、法曲部、龟兹部、鼓笛部四部，分掌不同乐种的教习。至南宋时，更进一步按乐器及表演种类分成十三部色，包括筚篥部、大鼓部、杖鼓部、拍版色、笛色、琵琶色、筝色、方响色、笙色、舞旋色、歌板色、杂剧色、参军色，各设部头或色长。

宋代的词体歌曲受法曲影响颇深。词体歌曲其中一部分来自唐代歌舞大曲的部分段落，如《阳关引》、《倾杯序》、《水调歌头》、《声声慢》、《调笑令》等；以及少数民族和外来音乐，像《菩萨蛮》、《苏慕遮》等。

日本的雅乐受法曲影响颇深。在 9 世纪末期，开始有了左方乐和右方乐的区分，其左方乐是唐乐使用笙、琵琶、koto 和圆柱状的羯鼓。

综合以上对唐代法曲的基本情况、代表作《霓裳羽衣曲》的基本情况、法曲的乐器、服饰、音乐成分、以及在唐代音乐中的地位、对后世音乐影响的分析和研究，本文认为：有关法曲的性质，目前还没有固定的解释，音乐家各执一词，但是对于它这几个方面的了解，让我们更加深入的认识到唐代音乐立于中国音乐史巅峰地位的原因，同时明白作为唐代大曲的肢翼，法曲能迅速成长并且繁荣的原因。《霓裳羽衣曲》代表了法曲的最高成就，为后面从乐器、服饰、音乐成份三个角度分析法曲的特征。从法曲的这些特征中我们可以得知，唐代是一个繁荣昌盛、国泰民安、民族交往频繁的朝代，唐代上到皇帝和朝廷，下到文人墨客和黎民百姓，无不对它喜爱倍至。经济的繁荣和政治宽松的环境为法曲的发展，提供了坚实的经济基础和营造了良好的成长环境，为唐朝的音乐繁荣起了推波助澜的作用，同时影响本国和他国的后世音乐，最终促使唐代音乐流芳百世，成为中国音乐史上一朵美丽的奇葩。